

JUAN FRANCISCO CASAS

≡ llamazares
GALERIA

I. Kyrie (A. Rossetti / Teresa de Ávila)

*“Mis ojos, por tu cuerpo reclamados,
de su hermosura avisan, amplio torso devastan
y en la estrecha cadera contiéndose aturdidos.
Sin indulgencia alguna muestran al labio hambriento,
de cerezas mordientes, la semilla
y al igual que en mis dedos el más ardiente roce
de tu piel se presagia, de la amatista intrusa
e irisado pezón, en mi confusa lengua
avívase su tacto.
Las feroces punzadas de un turbador augurio
procura apaciguar mi inasaltado vientre,
pero es vano el combate del que ya ha sido herido.
Y es un abismo el goce, el anhelo locura,
es tu nombre invocado amarga extenuación
y tu cuerpo inminente rigurosa medida
de mi infierno.
De este insaciable afán dicen que has de salvarme.
Pero lo cierto es que enfebrecida aguardo
y que puedo morir antes de que me toques.”
(Ana Rossetti, Devocionario, 1986)*

*“Fuera de ti no hay buscarme,
porque para hallarme a mí,
bastará sólo llamarme,
que a ti iré sin tardarme
y a mí buscarme has en ti. [...]”
¡Qué duros estos destierros,
esta cárcel, estos hierros
en que el alma está metida!
Sólo esperar la salida
me causa dolor tan fiero. [...]”
(Teresa de Ávila, 1571)*

II. Gloria (A. Gentileschi / A. Banti)

A partir de 2008 y durante 12 años, Juan Francisco Casas realizó una exhaustiva investigación sobre la obra de la pintora barroca italiana Artemisia Gentileschi (1593-1653) que culminó en la exposición “Non piangere”. En ella se vieron 45 obras, dibujo, pintura, fotografía, escultura y vídeo, centradas en una revisión de las mujeres heroicas de la artista a través de retratos de mujeres profesionales del mundo del arte actual. Dicha muestra, que iba a ser inaugurada en abril de 2020, tuvo que ser pospuesta a causa de la pandemia. Así, las últimas piezas del proyecto, realizadas ya durante el confinamiento a partir de fotografías realizadas a sí mismas por las retratadas, fueron dos dibujos que tenían como referencia las Maddalenas de Artemisia Gentileschi, de la que la pintora italiana realizó numerosas versiones.

III. Credo (S. Žižek / G. W. Hegel)

Desde este punto de partida, las mujeres heroicas retratadas por Artemisia Gentileschi, la iconografía de la Maddalena penitente, aislada como todos nosotros en su ascético confinamiento, y las palabras bíblicas “Noli me tangere”, que también son el inicio del libro del filósofo Slavoj Žižek sobre la pandemia, Juan Francisco Casas articula su nuevo proyecto (NOLI) ME TANGERE.

(NOLI) ME TANGERE

*“No me toques, según Juan 20:17, es lo que Jesús le dijo a María Magdalena cuando ella lo reconoció después de su resurrección. [...] le dice que estará allí [...] no como una persona a la que se puede tocar, sino como el vínculo de amor y solidaridad entre la gente. De manera que, “no me toques, toca y relaciónate con los demás en el espíritu del amor”. Hoy en día, sin embargo, en mitad de la pandemia de coronavirus, a todos se nos bombardea precisamente con llamamientos a no tocar a los demás, sino a aislarnos, a mantener una distancia corporal adecuada [...] sólo desde el interior podemos acercarnos unos a otros, y la ventana hacia el "interior" son nuestros ojos. Durante estos días, cuando te encuentras con una persona cercana a ti (o incluso con un desconocido) y mantienes la distancia adecuada, una profunda mirada a los ojos del otro puede revelar algo más que un contacto íntimo. En uno de sus fragmentos de juventud, Hegel escribió: El ser amado no se opone a nosotros, es uno con nuestro propio ser; nos vemos a nosotros solo en él, aunque ya no es un nosotros: es un acertijo, un milagro [ein Wunder], algo que no podemos comprender. [...] ¿Acaso el milagro del amor no es que formes parte de mi identidad precisamente en la medida en que sigues siendo un milagro que no puedo comprender, un acertijo no solo para mí, sino para ti?
(Slavoj Žižek, Pandemic!, 2020)*

Žižek escribió su libro sobre la pandemia durante el confinamiento, justo a la vez que Casas dibujaba las Maddalenas que fueron la génesis de (NOLI) ME TANGERE:

*“Por citar otro conocido pasaje del joven Hegel: El ser humano es esta noche, esta nada vacía, que lo contiene todo en su simplicidad: una riqueza interminable de muchas representaciones, imágenes, de las cuales ninguna le pertenece, o que no están presentes. Se puede ver esta noche cuando uno mira a los seres humanos a los ojos. Ningún coronavirus nos lo puede arrebatar. De manera que existe la esperanza de que esta distancia corporal incluso refuerce la intensidad de nuestro vínculo con los demás. Es solo ahora, en este momento en que tengo que evitar a muchos de los que me son próximos, cuando experimento plenamente su presencia, la importancia que tienen para mí. Llegados a este punto, ya puedo escuchar una cínica carcajada: muy bien, a lo mejor experimentaremos esos momentos de proximidad espiritual, pero ¿cómo nos ayudará eso a enfrentarnos con la catástrofe en curso?”
(Slavoj Žižek, op. cit., 2020)*

II. Credo (S. Žižek / G. W. Hegel)

Desde este punto de partida, las mujeres heroicas retratadas por Artemisia Gentileschi, la iconografía de la Maddalena penitente, aislada como todos nosotros en su ascético confinamiento, y las palabras bíblicas “Noli me tangere”, que también son el inicio del libro del filósofo Slavoj Žižek sobre la pandemia, Juan Francisco Casas articula su nuevo proyecto (NOLI) ME TANGERE.

(NOLI) ME TANGERE

"No me toques, según Juan 20:17, es lo que Jesús le dijo a María Magdalena cuando ella lo reconoció después de su resurrección. [...] le dice que estará allí [...] no como una persona a la que se puede tocar, sino como el vínculo de amor y solidaridad entre la gente. De manera que, "no me toques, toca y relaciónate con los demás en el espíritu del amor". Hoy en día, sin embargo, en mitad de la pandemia de coronavirus, a todos se nos bombardea precisamente con llamamientos a no tocar a los demás, sino a aislarnos, a mantener una distancia corporal adecuada [...] sólo desde el interior podemos acercarnos unos a otros, y la ventana hacia el "interior" son nuestros ojos. Durante estos días, cuando te encuentras con una persona cercana a ti (o incluso con un desconocido) y mantienes la distancia adecuada, una profunda mirada a los ojos del otro puede revelar algo más que un contacto íntimo. En uno de sus fragmentos de juventud, Hegel escribió: El ser amado no se opone a nosotros, es uno con nuestro propio ser; nos vemos a nosotros solo en él, aunque ya no es un nosotros: es un acertijo, un milagro [ein Wunder], algo que no podemos comprender. [...] ¿Acaso el milagro del amor no es que formes parte de mi identidad precisamente en la medida en que sigues siendo un milagro que no puedo comprender, un acertijo no solo para mí, sino para ti?"
(Slavoj Žižek, *Pandemic!*, 2020)

IV. Sanctus (R. M. Rilke / Anónimo francés del siglo XVII)

*"El goce propio del sexo es una emoción sensual como el simple mirar."
(R. M. Rilke, *Cartas a un joven poeta*, 1929)*

Esta figura bíblica ha tenido y sigue teniendo un extraordinario y complejo atractivo: pecadora, arrepentida, enamorada, endemoniada, independiente... En su iconografía se trasluce, además del poderoso erotismo de una mujer libre que entrega su amor de forma incondicional, también la mujer decidida y fuerte que, se muestra en situación de igualdad con los hombres y que deja su propio evangelio escrito, que quedó fuera de los canónicos y que, como tantas obras, literarias, artísticas, realizadas por mujeres, quedó al margen de la historia.

En el texto "El amor de María Magdalena", anónimo francés del siglo XVII descubierto en 1911 por Rilke, se asoma una incontenible voluptuosidad, el mismo amor que los místicos volcaron en sus encendidos versos. *Noli me tangere*, "No me toques", dice Cristo a María Magdalena, quedando, como todos nosotros durante ese 2020, privada del goce de los sentidos. Ese momento es el núcleo vehicular del proyecto de Casas y del autor del texto del siglo XVII, quien, poniéndose en la piel de Magdalena, reescribe de forma apasionada la historia de un amor que se enaltece en su entrega.

(NOLI) ME TANGERE

Establece una correlación con el amor extremo del “Cantar de los Cantares”, y con su final, en el que la amada no permite la caricia al amado y le implora: “Huye, amado mío”. Tanto las referencias de la mística como las de la Magdalena parten de la separación del amado, esa especie de confinamiento, esa espera.

“Magdalena, si es el amor el que te impele, ¿qué temes? Ósalo todo, empréndelo todo. El amor no sabe de límites: sus deseos son su norma; sus transportes, su ley; sus excesos, su medida. Solo teme temer; y su licencia para poseer es la osadía de pretenderlo todo, la libertad de emprenderlo todo”.

(El amor de María Magdalena, Anónimo francés descubierto por Rainer María Rilke, siglo XVII)

De ese modo, las mujeres, poderosas, seguras, como las heroínas de Artemisia Gentileschi, se manifiestan retratadas solas, sí, pero como parte del mundo del arte en el que están inscritas y ejercen su labor.

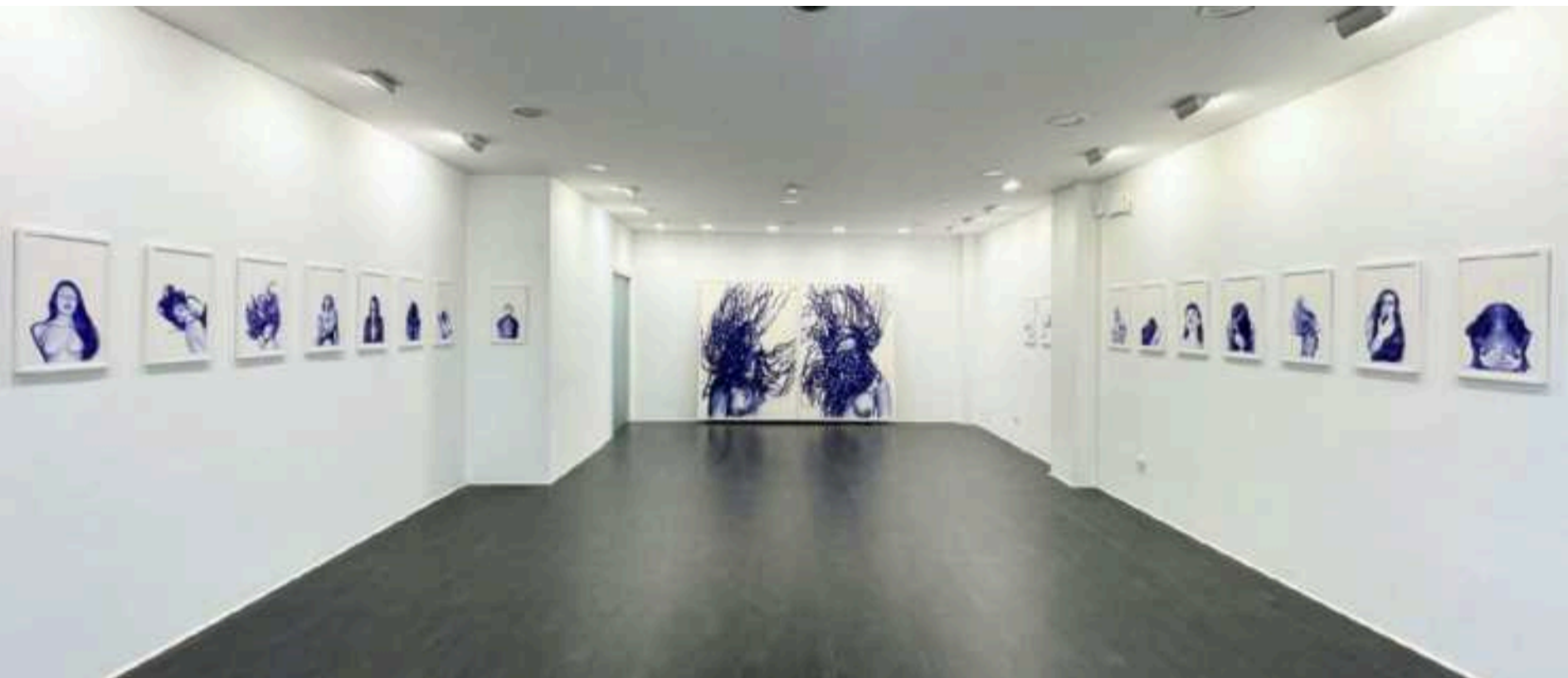
V. Benedictus (NOLI ME TANGERE)

"Hay una sola mujer en el mundo. Una mujer, con muchos rostros". (Nikos Kazantzakis, La última tentación, 1953)

El proyecto (NOLI) ME TANGERE, iniciado en 2019 y finalizando en 2025, sitúa de nuevo a las mujeres, profesionales todas del mundo del arte (artistas, comisarias, críticas, músicas, etc.), en el protagonismo de ser parte de la poderosa iconografía de la Maddalena, estableciendo una metáfora sobre el aislamiento propio de ese sexo en esa profesión. Introspección y reflexión, lo sagrado y lo sensual, todo articulado en una muestra que parte del diálogo entre referentes (A. Gentileschi, A. Banti, S. Žižek, G. W. Hegel, etc.), protagonizada por esa María Magdalena que nunca fue protagonista, prácticamente borrada de la historia y que, precisamente por eso, es trasunto, en su complejidad y su multiplicidad, de toda mujer.

y VI. Agnus dei (María Magdalena)

“La ligadura del olvido dura un instante. En adelante alcanzaré el reposo del tiempo [kairós], del tiempo [chrónos], [el reposo] de la eternidad, en silencio”.
(Evangolio de María Magdalena, Palabras de María, entre 30 y 180 d. C)

MaddalenaGiulia1, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaEsther1, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaEsther4, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaCamilla1, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaSemiramis, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaMissTiquiña, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaJennifer5, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

Maddalena Esther 6, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaAliss6, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaAliss3, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaAliss5, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaEsther7, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

BigMaddalenaJennifer1, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

180 x 140 cm

MaddalenaJennifer6, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaJennifer3, 2025

MaddalenaTrine1, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

MaddalenaAlexandra3, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

102 x 67 cm

MaddalenaCamilla5, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

102 x 67 cm

MaddalenaEsther9, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

102 x 67 cm

MaddalenaRocio with vanitas graffiti, 2025

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

50 x 30 cm

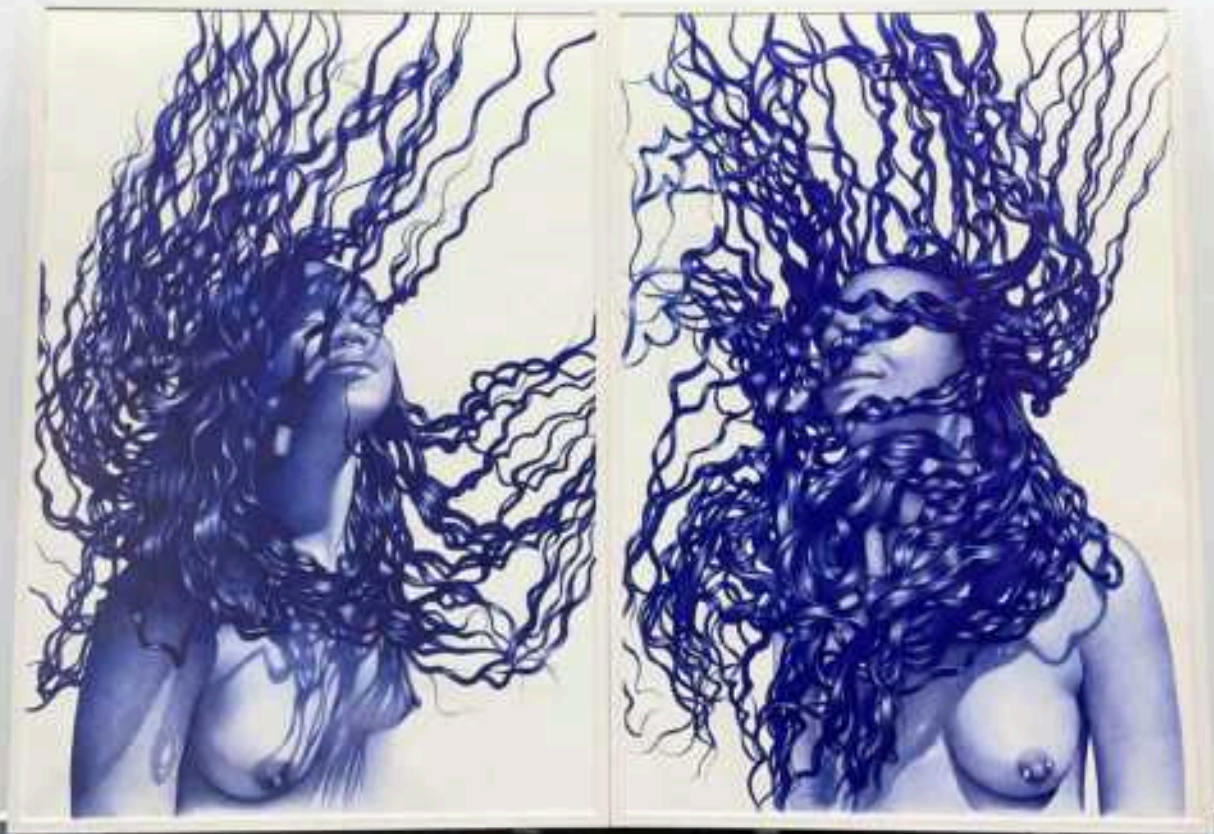

Maddalena Medusa Jessi / If they came in the morning (after Angela Davis) 1 & 2, 2025

200 x 140 cm c/u

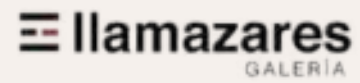
200 x 300 cm díptico

Bic / rotuladores (tinta permanente pigmentada de archivo) sobre papel

Juan Francisco Casas (La Carolina, 1976)

Premio Nacional de Fin de Carrera del Ministerio de Educación al mejor expediente universitario de España, ha expuesto en los museos Kunsthalle Munich, Kunsthalle in Emden (Alemania), Kunsthall Rotterdam (Países Bajos), Cube Museum Seongnam, (Corea del Sur), ARTIUM de Vitoria y el Da2 de Salamanca. Representó a España en la Bienal de Praga y recibió la Beca de la Real Academia de España en Roma, el Premio ABC de Pintura y la Beca del Colegio de España en París. Ha publicado tres poemarios y ha comisariado varias exposiciones colectivas e individuales. Su obra se encuentra en el Museo ARTIUM, Vitoria; Museo ABC, Madrid; Colección del Ministerio de Asuntos Exteriores; Colección de la Real Academia de España en Roma; Colección Blanca y Borja Thyssen; Colección Pilar Citoler; Colección Absolut; Colección OBEY, Los Ángeles; entre muchas otras.

comunicacion@galeriailamazares.com